

Danse de création

Un inducteur: l'album à danser (revue EPS)

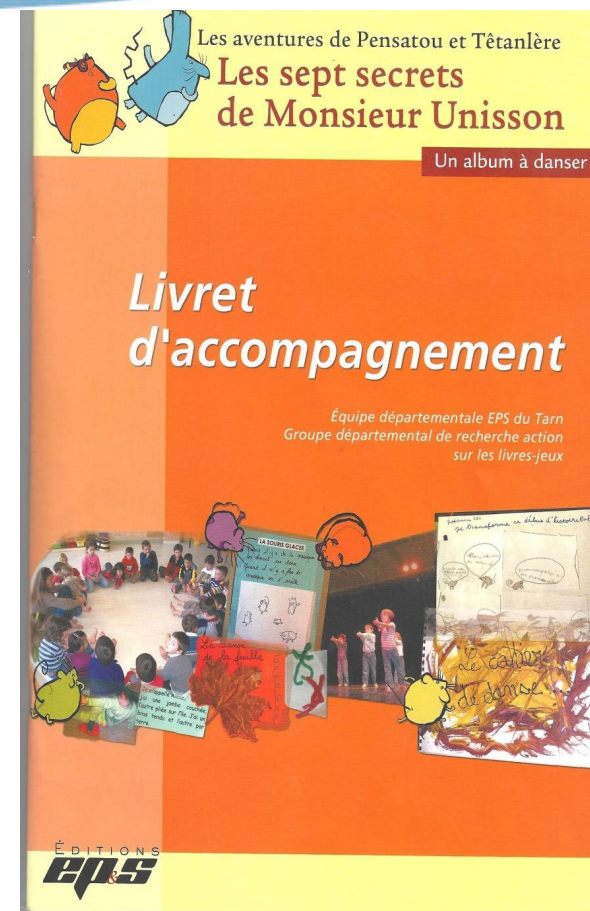

Philippe ANSART CPD EPS
pôle pédagogique DSDEN 59
Catherine BOUCHEZ
CPC EPS Valenciennes-Condé

UN INDUCTEUR

L'album à danser (revue EPS)

LA DEMARCHE/EXPLOITATION DE L'ALBUM

Alternance entre les situations de travail sur l'album et des situations d'actions, à partir des incitations fournies par l'album.

Une lecture par épisode pour une mise en parallèle entre ce qui se passe dans l'histoire –qui concerne les héros de cette aventure – et ce qui va être vécu par les enfants, bientôt acteurs de leur propre histoire de danse.

L'attention des élèves doit être portée sur le fait que, structurellement, certaines pages fonctionnent comme une unité.

L'ENFANT QUI COMMUNIQUE

Parce que l'enfant est amené à communiquer, il doit apprendre à ...

- Construire et à mémoriser des relations avec les autres.
- Formuler un point de vue sensible sur la danse des autres.

L'ENFANT QUI COMPOSE

Parce que l'enfant est amené à composer, il doit apprendre à ...

- Réaliser un phrasé dansé.
- Choisir dans la diversité de ses expériences de danse.
- Prélever dans la danse des autres ou dans les œuvres chorégraphiques .
- Réaliser des moments chorégraphiques.

L'ENFANT QUI DANSE

Parce que l'enfant est amené à danser, il doit apprendre à ...

- Improviser.
- Transformer un geste habituel.
- Entrer en relation avec la mélodie de la musique.

Hypothèses qui sous tendent la conception du projet :

- ◆ Une aide pour les enseignants ayant peu d'expérience dans le domaine de la danse contemporaine.
- ◆ Une dynamique différente de celle utilisée habituellement.
- ◆ Une mise en projet articulant différents domaines disciplinaires, notamment la maîtrise de la langue.
- ◆ Une mise en projet qui fournit une possibilité de mise en réseau de différents champs artistiques (musique, arts visuels, poésie).

La structure de l'album : 6 parties

- 5 pages de contexte (p. 3 à 7)
- 2 pages de mode d'emploi (p. 8 et 9)
- Les pages d'entrée dans la danse (p. 10 à 27, structure récurrente : p. 10 à 15/p. 16 à 21/p. 22 à 27)
- Les pages de 1er jet chorégraphique (p. 28 et 29)
- Les pages de structuration et de composition (p. 30 à 45, structure récurrente : p. 30 à 35/p. 36 à 41/ p. 42 à 45)
- Les pages de conclusion et d'ouverture (p. 46 à 48)

5 pages de contexte (p. 3 à 7)

Pensatou et Têtanlère sont deux souriceaux très curieux. Avec leurs amies souris, ils adorent se glisser partout! Un soir de septembre, par hasard, ils entrent dans les coulisses d'un théâtre.

Quelques jours plus tard, les souris reçoivent une lettre et deux colis.

Des personnages

Pensatou

- plus scolaire
- respecte la consigne sans trop de créativité
- recul par rapport à la situation
- remarques posées, pertinentes

Têtanière

- impulsif
- peu de conscience de la nécessité d'être ensemble
- touché par la lumière
- va évoluer au cours de l'histoire
- c'est lui qui représente le mieux une forme de pensée artistique

2 pages de mode d'emploi (p. 8 et 9)

Monsieur Unisson travaille avec des enfants et va leur prêter un cahier de danse. Il introduit l'idée de l'appareil photographique.

Mon ami,
Néanmoins, je vous prête mon cahier de danse
pour ensuite. A l'intérieur, vous trouverez
7 pages pour découvrir des secrets de danse.
Mais pour cela, il faut ouvrir les yeux et
son cœur de spectateur.
Je vous prête aussi un appareil photo.
Faites des photos. Elles vous aideront à
vous souvenir de votre danse. Envoyez-moi
celles qui vous semblent intéressantes.

L'aspect fondamental du message

- Il faut apprendre quelque chose et chercher à progresser pour dépasser le plaisir immédiat.
- La quête de ce quelque chose sera en partie guidée par les écrits du cahier d'Unisson. Son rôle est de proposer des matériaux de départ et non de faire à la place des enfants.

L'aspect fondamental du message

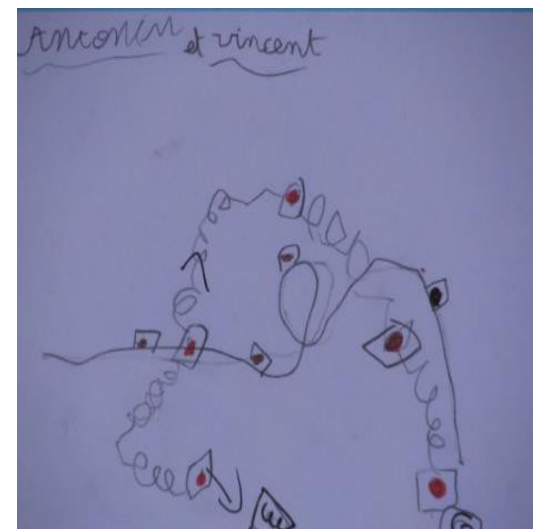
- Le cahier permet de danser mais surtout de danser ensemble, Les enfants vont partager une expérience collective.
-
- Le rôle des spectateurs est fondamental. C'est en se plaçant du point de vue du spectateur que les enfants feront une hypothèse sur le « secret ».

L'aspect fondamental du message

- ◆ Quelque soit le jeu, le même déroulement général est respecté.
- ◆ Le rôle de l'écrit et des traces est important.
- ◆ Ecrire, comme danser, c'est communiquer.
- ◆ Ecrire, c'est conserver. (la mémorisation de ce qui a été construit en danse prendra de l'importance au cours du projet).

Cahier de danse

- ◆ Ouvrir un cahier collectif de danse pour consigner, écrire, relier les expériences vécues.

3 étapes / 7 situations

- ◆ 1ère étape : Pour rentrer dans la danse
 - Les 3 premières situations : le vent magique/le corps de pierre/la mémoire des formes : 18 pages d'entrée dans la danse
- ◆ 2ème étape : Pour construire un 1er jet chorégraphique
 - La 4ème situation : la grande danse des souris.
- ◆ 3ème étape : Pour structurer, mémoriser et composer
 - La 3 dernières situations : un chemin de danse / l'énergie d'une phrase / notre signature de danse.

18 pages d'entrée dans la danse. p10 à p 27.

Première double page

- ◆ qui permet échanges, recueil d'impressions, de rajouts, de règles et surtout...

- ◆ La recherche d'hypothèses sur le contenu du secret.

Deuxième double page

«Regardons nos photos!»
«Quel étourdi, dit Pensatou. Tu m'as poussé! Et tu es tombé trop fort!»
«Quelle bonne idée, dit Tétonière. Toi, tu es tombé en tournant. Envoie-moi cette photo à Monsieur Urson.»

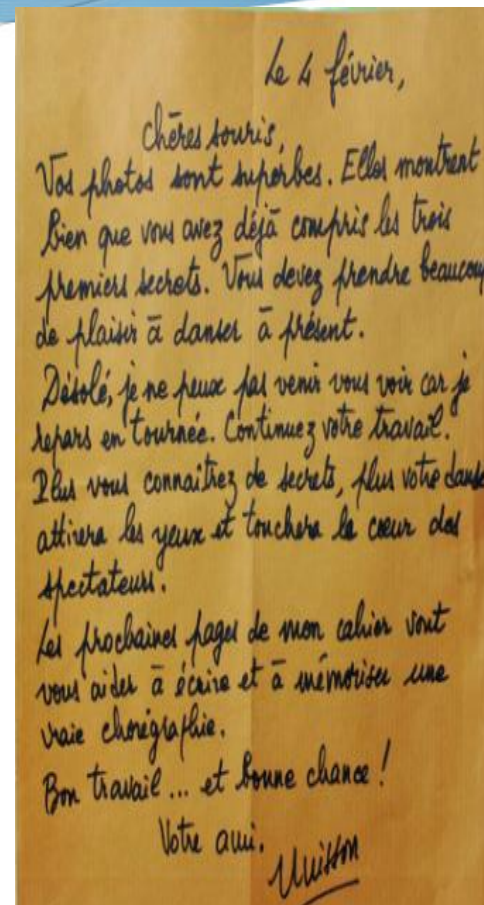
Les sauts se réunissent et cherchent les secrets du jeu.
Chacune a son idée. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord.
«Décidément, ce n'est pas facile», dit Pensatou.
«Regardons dans le cahier. Où est-il ? Et où est Tétonière ?»

troisième double page

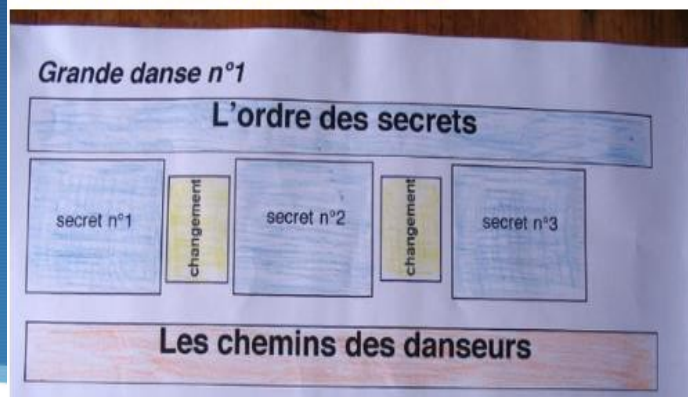
- ♦ Important : le secret d'Unisson est un secret parmi d'autres.
- ♦ Les secrets formulés par la classe ont le même statut.

Deux pages de premier jet chorégraphique.

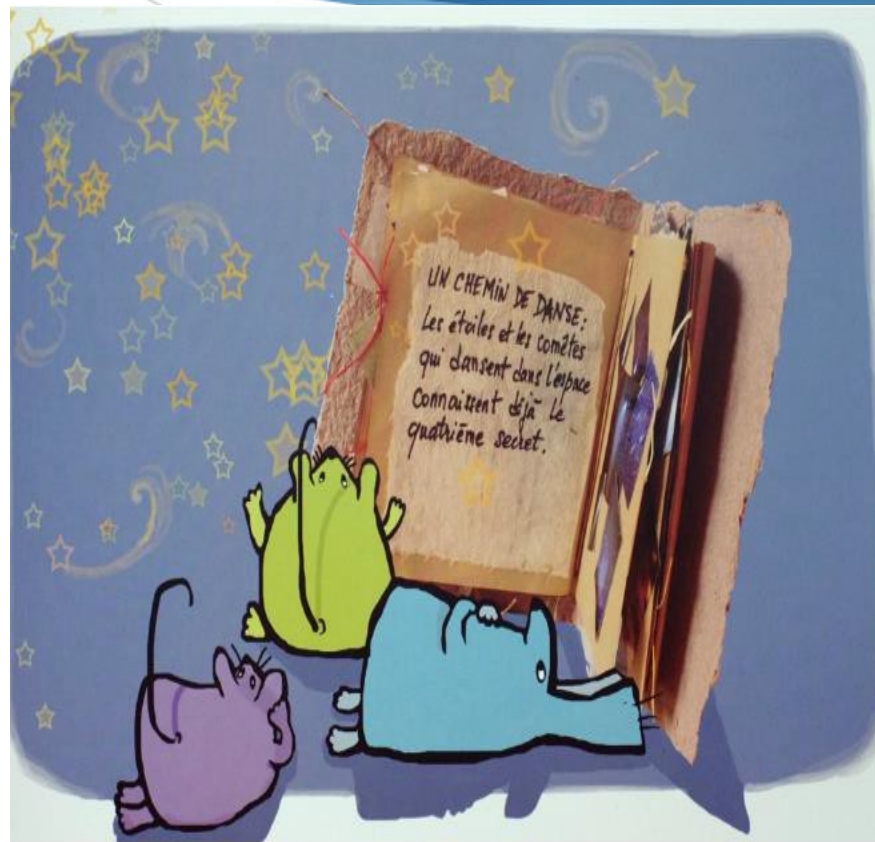

- des représentations chronologiques de la chorégraphie :

- ◆ Changement important dans le mode de présentation
- ◆ Les situations s'orientent vers
 - l'écriture
 - La mémorisation
 - La composition
- ◆ Les souris font une pause et réalisent une grande danse : premier jet.
- ◆ Cela peut être une mise bout à bout des situations expérimentées avec un
- ◆ allongement du temps de danse.

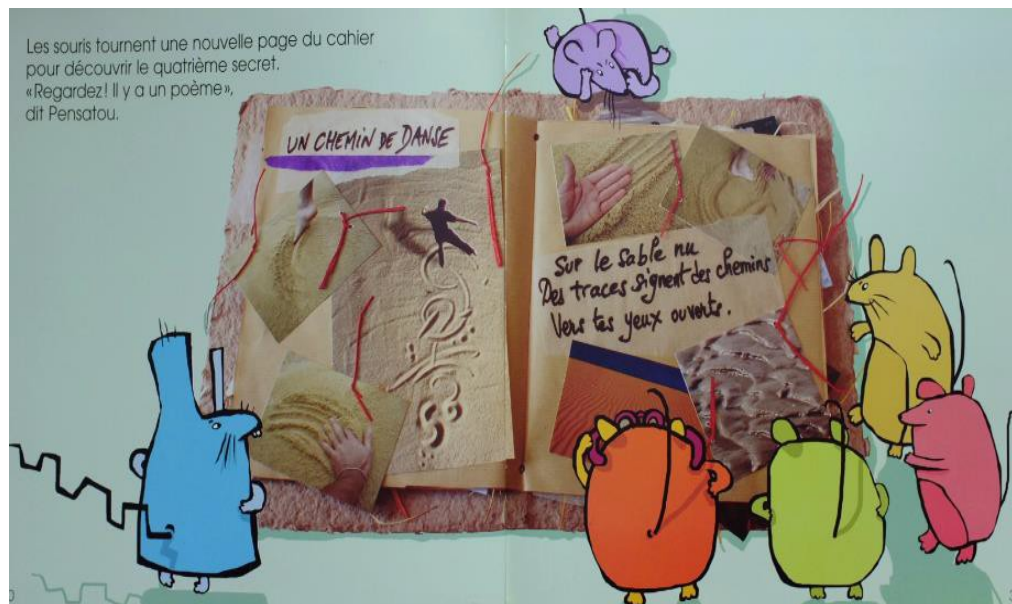
15 pages de structuration et de composition

Les souris ont dansé, dansé et encore dansé.
Fatiguées, elles regardent ensemble le soleil se coucher.
«C'est donc ça, le sixième secret! Pour danser ensemble,
il faut avoir le Grand Regard», dit Pensatou.
«En ouvrant ses yeux et son cœur, on peut voir de la danse
partout», murmure Têtanière.
«Et si...»

Page 31 : haïku qui est une forme poétique très codifiée d'origine japonaise.

- On retrouve la structure récurrente des trois doubles pages mais avec plus de souplesse.

Ces dernières situations sont bien moins guidées.

Les photos illustrent une situation.

Les éléments naturels sont des clés de compréhension des énergies.

3 pages de conclusion et d'ouverture p 46 à p 48

Les souris tournent une nouvelle page du cahier pour découvrir le dernier secret ! Quelle surprise ! Les pages sont blanches !
« Pourquoi Monsieur Unisson n'a-t-il pas écrit de dernier jeu ? »
« Comment allons nous découvrir le dernier secret ? »
« Il faut le lui demander. »

Parce qu'il y a plus de sept secrets...

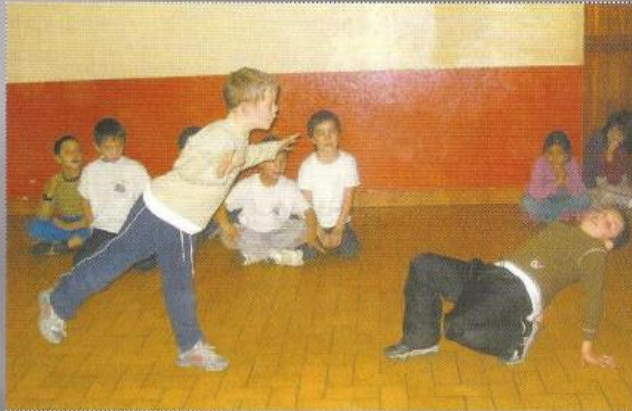
- ◆ La conclusion est une ouverture :
- ◆ à vous d'embarquer vos élèves pour écrire d'autres secrets qui ont les mêmes valeurs que les secrets de Monsieur Unisson.
- ◆ Incitation au détachement de l'adulte

Les 7 secrets

Situation 1 : « le vent magique »

Objectif : varier ou maintenir une vitesse pour créer des contrastes

Savoir utiliser la lenteur

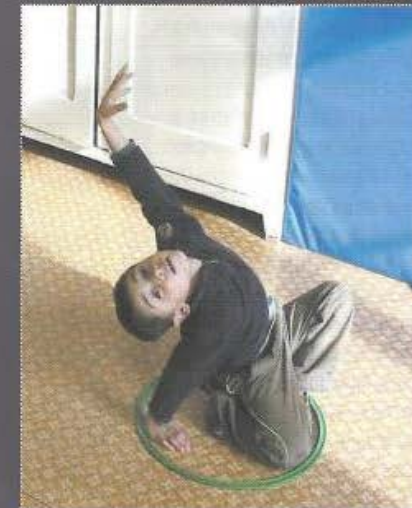

1er secret : prendre son temps en dansant

Situation 2 : « les corps de pierre »

Objectif : s'arrêter pour créer une forme lisible.

Savoir garder une direction et savoir s'arrêter

2ème secret : garder longtemps une position étrange

Situation 3 : « la mémoire des formes »

Objectif : accepter le contact pour jouer et dialoguer

Savoir écouter et prendre en compte les propositions de l'autre

3ème secret : regarder le corps de l'autre pour jouer avec sa forme

Situation 4 : « la grande danse des souris »

Objectif : partager un temps de danse et un espace collectif de danse à partir de règles de réalisation simples

S'engager dans sa danse en prenant des repères relatifs à l'espace, à la chronologie et au groupe

Situation 5 : « un chemin de danse »

Objectif : mémoriser une phrase dansée pour la conserver

Savoir écrire une phrase de danse

4ème secret : se souvenir de sa danse

Situation 6 : « l'énergie d'une phrase »

Objectif : savoir répéter ou modifier une phrase de danse

Savoir créer des contrastes, des variations dans une phrase que l'on a créée

5ème secret : choisir une ou plusieurs énergies pour sa danse

...des actions...

Situation 7 : « notre signature de danse »

Objectif : communiquer pour faire ensemble

Savoir danser à l'unisson une phrase que l'on a créée collectivement

6ème secret : avoir le grand regard

Proposition de séance

Nous allons vivre en une séance

- ◆ Bonjour à l'unisson
- ◆ Les corps de pierre
- ◆ La mémoire des formes

◆ Avec les élèves, cette séance pourra être réalisée en plusieurs séances.

Prolongement réflexion

- ◆ Recherches d'observables pour évaluer les élèves

Bilan de la séance

- ◆ La structure de la séance est simple :
- ◆ Une entrée avec des rituels
- ◆ des phases de recherche avec des expérimentations, de moments où l'on montre ses bonnes idées ...
- ◆ Une phase de retour au calme

Et maintenant, à vous de jouer ou plutôt à vous de danser, ou de faire danser

bibliographie

- ◆ Diaporama « les sept secrets de Monsieur Unisson» François Villebrun CPC Bourgoin 3 – Véronique Perrier CPC La Tour du Pin
- ◆ « et au-delà de Monsieur Unisson » Tizzoni Twiggy CPD du VAR
- ◆ Revue EPS « Les 7 secrets de Monsieur Unisson » équipe EPS 83
- ◆ Site EPS 38
- ◆ La danse créative à l'école (équipe EPS DSDEN 14)
- ◆ Diaporama Catherine Bouchez CPC EPS Valenciennes-Condé - DSDEN 59 (danse de création au cycle1)

Discographie

Discographie

Caractéristiques de la musique	Utilisation possible	Auteur, titre du CD, Plage
Répétitive	Déplacements, circulation, déséquilibre, "respiration du mouvement" Losange	-R. Aubry "Plaisirs d'amour" 1 -H. Torque et S. Houppin "Mammame" 4 -H. Torque et S.H "Mystères de Subal" -T. Ronger "Imara 9; 17 -"Harmonia" 7 (M. Olfeld); 3 (Vangelis)
Avec 2 phrases contrastées	Travail sur 2 rythmes ? Travail en question / réponse pour 2 groupes ? Se déplacer, tourner, rouler	"Era" 3 -R. Aubry "La révolte des enfants" -"Harmonia" 18 (Ushuala) -I. Muvrini "Curagiu" 1
Aléatoire ou déstructurée	Travail sur l'énergie, les contrastes, l'alternance (corps mobilisé en entier / par segments) Recherche, créativité Cirque, fête	-E. Serra "Nikita (the sentence)" -H. Torque et S.H "Mammame" 3 -Santana Brothers "Transmutation / Industria" 1 -Kordevan "Rêve de Suzanne" -T. Ronget "Imara" 11
Crescendo	Vitesse du déplacement (de la marche à la course) Amplitude / rapidité du geste Descente au sol et remontée	-Wim Mertens "Stratégie de la rupture" 3 -Art of noise "The Best of" 3 -R. Aubry "La révolte des enfants" 3 -"Highlights of Scotland" 13
Decrescendo		-Rim Zim "12"
Très puisée	Marche dynamique pour démarrer Marche rapide Echauffement Sauts Galop, pas chassés	-E. Serra « Nikita » 6 -BOF « Midnight Express » -Kraftwerk "Trans Europ Express" -R. Aubry "Steppe" 1 -Khadja Nin "Sambolero" -Art of noise "The best of" -Transglobal Underground "Interplanetary meltdown" 2,8
Mélodique	Déplacements, s'appuyer, quitter l'appui Balancer, tourner, rouler Couler, se poser, glisser	"Danse avec les loups" 6 -Voices "The corrs Runaway" 7 -M. Knopfler "Sailing to Philadelphia" 5 -Y. Tiersen "Tout est calme", Rue des cascades", "l'absente", "Le phare", "B.O Amélie Poulain" -J. Ph. Goude "la Divine nature des choses"
Lente	Travail au sol, travail de bras, statues, contact, "viens dans mes creux"..... Réveil du corps Retour au calme Balancer Elans	-Torque « Les mystères de Subal » 4 -BOF « Paris Texas » -Aranjuez "Concerto", adagio N°2 -J. M. Jarre "Oxygène" -M. Nyman "La leçon de piano" 1, 2..... -"Harmonia" CD2 (1; 10; 11; 13) -Spiritius "Les chants de l'âme" -Madredeus "O Espirito da Paz"
Rapide	Course, circulation, regard Changement de direction (rencontre, colonne, suiveur, farandole serpent...))	-Michel Legrand "The windmills of your mind" 12 -Voices "Pangea Water and Fire" 16 -M. Nyman "Meurtre dans un jardin anglais" -"O Stravaganza" (Vivaldi + celtique) -"Lambarena" (Bach + Afrique) -Art of noise "the Best of" 6 -R. Aubry "La révolte des enfants" 2
Avec partie vocale	Différents types de marches, "les planètes" Caresser, glisser rouler, fondre, glisser, rencontrer, Contact, miroir	-K. Orff "Carmina Burana" 1 -Wim Mertens "Stratégie de la rupture" 1 et 2 -T. Ronger "Imara" 6
Musiques à tout faire	Déplacements en tous genres, mobilisation corporelle, silences. Rapidité ou lenteur, variation d'énergie, contact travail au sol, qualité du mouvement.....	-Mich Gerber "The endless string" -René Aubry "Plaisirs d'amour" "Signes" "Dérives" -Torque et Houppin "Voyageur immobile", "Ulysse" -Ph. Glass "Œuvre majeures"
Inclassable	Mouvements saccadés (robots) Jouer avec les styles de déplacements. Jouer avec le rythme Humour, surprises	-Benny Benassi "The Biz" 2; 6; 7; 11... -Pascal Comelade "Ragazzini the blues"; "Psychotic music hall" -"Lambarena" (Bach + Afrique) -Louis Clavis "Danse et autres scènes" -H. de Courson "Décodex", "Triton", "Shazam !"